



LE ROI DES NUAGES

Création 15 octobre 2020

Spectacle pour acteurs et marionnettes
Tout public à partir de 8 ans/// Durée prévue : 1 heure
Un spectacle de Yoann Pencolé artiste associé à la Compagnie Zusvex

EQUIPE

Mise en scène : Yoann Pencolé

Ecriture : Pauline Thimonnier

Assistanat à la mise en scène : Fanny Bouffort

Œil extérieur manipulation : Hélène Barreau

Jeu : Kristina Dementeva Antonin Lebrun et Yoann Pencolé

Construction des marionnettes : Antonin Lebrun et Juan Perez

Escala

Création costumes : Anna le Reun

Construction de la scénographie : Alexandre Musset

Création lumière : Alexandre Musset

Création son : Pierre Bernert

Régie : Alexandre Musset

« Un jour, quand j'étais encore tout petit, j'ai construit une cabane. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour me protéger. J'ai cloué une planche après l'autre tout autour de moi. Au fur et à mesure que les murs montaient, j'ai commencé à me sentir mieux. »

Anne-Gaëlle Frejoz - L'enfant derrière la fenêtre

« Avec une planification suffisante, vous pouvez presque éliminer l'aventure d'une expédition. »

Roald Amundsen, explorateur des pôles Nord et Sud

SYNOPSIS

Hélios est un petit garçon qui ne voit pas le monde comme les autres.

Il ne sait pas se faire des amis.

Dans la cour de récré, il ne joue pas avec les autres.

Jamais, il ne court.

Des fois, il tourne sur lui-même et c'est un moment heureux.

Des fois, il se balance d'avant en arrière et il est tout noué.

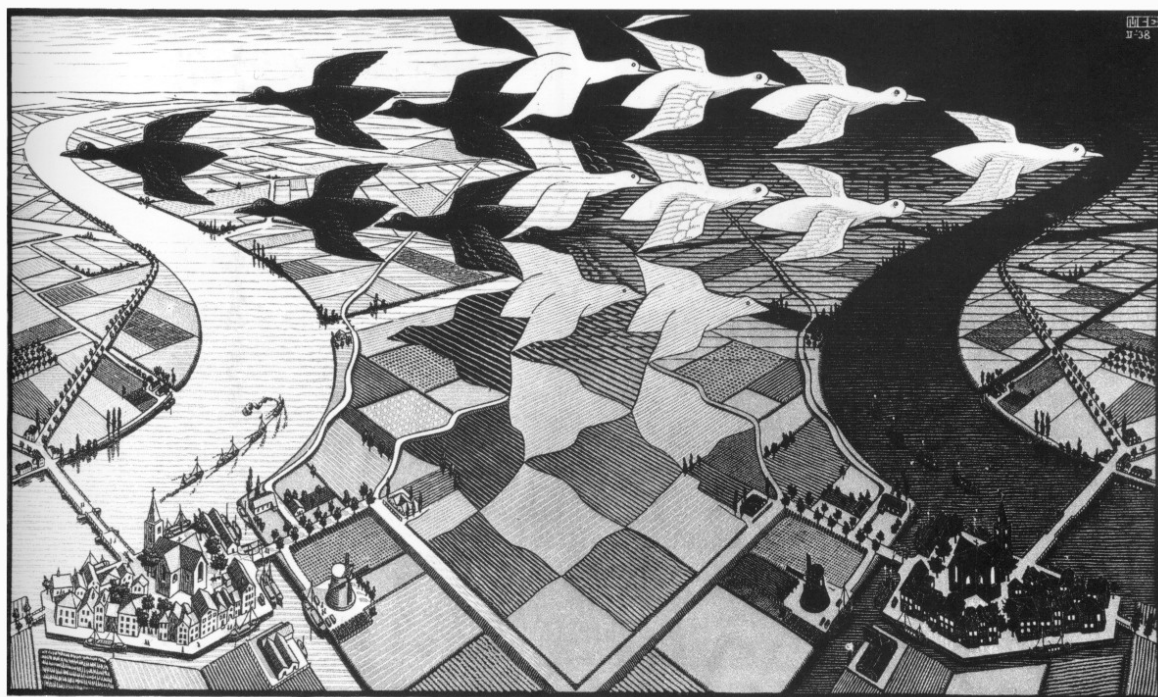
Mais le plus souvent, il est assis au pied de l'arbre et il regarde le ciel.

Et rien alors ne peut le perturber.

Son nuage préféré, c'est le cumulonimbus, le roi des nuages. Celui qui porte l'orage.

« Pour apprendre à aimer et tenter de guérir un enfant autiste, c'est beaucoup plus simple de l'imaginer comme un Petit Prince. J'apprendrai ton langage. J'entrerais dans ton silence. »

Françoise Lefèvre, *Le Petit Prince cannibale*



M.C. Escher « day and night » 1938

NOTE D'INTENTION

Jouer avec les notions de norme et d'anormalité, et explorer leurs frontières:

Dans ce projet basé sur la relation entre un enfant Asperger et notre monde, nous serons positionné du point de vue d'Hélios et la notion d'étrangeté sera donc décalée. C'est le monde dit normal qui sera étrange et Hélios qui sera la personne normale.

Interroger et jouer avec la notion de communication et de dialogue avec l'autre :

Dans ce projet Le père, le fils et la petite fille seront interprétés par 3 comédiens et par les marionnettes. Comme ces marionnettes seront capables de tenir debout seules, nous pourrons jouer sur la notion de distance entre les personnages marionnettes et leur interprète. Nous jouerons avec la notion d'adresse (adresse au comédien ou à la marionnette) et définir ainsi une grammaire de jeu définissant une distance ou non entre les interlocuteurs principaux. Du point de vue d'Hélios, les autres personnages, plus secondaires (psychomotricien, psychologue) ne seront interprétés que par des marionnettes, et ceux qui ne comptent pas dans sa vie ne seront que des voix diffusés en off.

Travailler sur le ressenti émotionnel de cet enfant dans son rapport à notre monde

Pour ce projet, les ressentis de cet enfant seront apportés par les marionnettes. Ainsi Hélios pourra probablement changer de corps (matière , dimension) suivant les contextes et en lien avec les états émotionnels qu'il traverse (il pourra devenir minuscule, se briser, se fractionner en plusieurs morceaux...)

Le Paysage du monde réel (la ville, la nature, les nuages) seront traité en théâtre d'ombre et en rétroprojection ; Ce réel sera donc très imagé et manipulé en direct. Dans ce monde naturel, Hélios pourra voyager et devenir une ombre qui se promène dans les nuages.

Proposer une aventure, une quête de l'ordinaire :

Du fait des limites d'Hélios, des rituels du quotidien avec son père, le moindre pas de côté peut donner lieu à l'aventure. La rencontre D'Hélios avec Elisa, une petite fille de son école, va bouleverser le monde d'Hélios et les certitudes de son père.

Entre grande aventure et quotidien, entre magie et ordinaire, *Le Roi des Nuages* tiendra du parcours initiatique.

« Voici quelques-uns de mes Problèmes Comportementaux

A. Ne pas parler aux gens pendant longtemps

B. Ne rien manger et ne rien boire pendant longtemps

C. Ne pas aimer qu'on me touche.

D. Crier quand je suis fâché ou déconcerté.

E. Ne pas aimer être dans des endroits vraiment petits avec d'autres gens.

F. Casser des choses quand je suis fâché ou déconcerté.

G. Grogner.

H. Ne pas aimer ce qui est jaune ou brun et refuser de toucher ce qui est jaune ou brun.

I. Refuser de me servir de ma brosse à dents si quelqu'un y a touché.

J. Refuser de manger si différentes sortes d'aliments se touchent.

K. Ne pas remarquer que les gens sont fâchés contre moi.

L. Ne pas sourire.

M. Dire des choses que les autres trouvent grossières

N. Faire des bêtises

O. Frapper les autres.

P. Détester la France.

Q. Conduire la voiture de Mère

R. Me fâcher quand quelqu'un a déplacé les meubles... »

Mark Haddon, *Le bizarre incident du chien pendant la nuit* (extrait)

NOTE DE MISE EN SCENE

Le Roi des nuages, ce sont 2 réalités qui se côtoient:

Tout d'abord, le monde réel dans lequel vivent Hélios et ses parents sera celui des marionnettes en volume. La mère sera ailleurs. Elle est partie en tournée pour présenter son livre jeunesse « le Roi des Nuages » basé sur sa vie de mère avec son fils autiste. Pendant les 3 jours qui se dérouleront sur scène, Il y aura donc le père, le fils et une jeune fille de sa classe qui s'intéresse à Hélios malgré sa différence.

Etant donné que nous nous plaçons du point de vue de cet enfant, les personnages plus secondaires ne seront donc que des voix (la voisine, la maîtresse, les camarades de classes, etc.) car ils ne jouent aucun rôle dans l'espace intime de cet enfant.

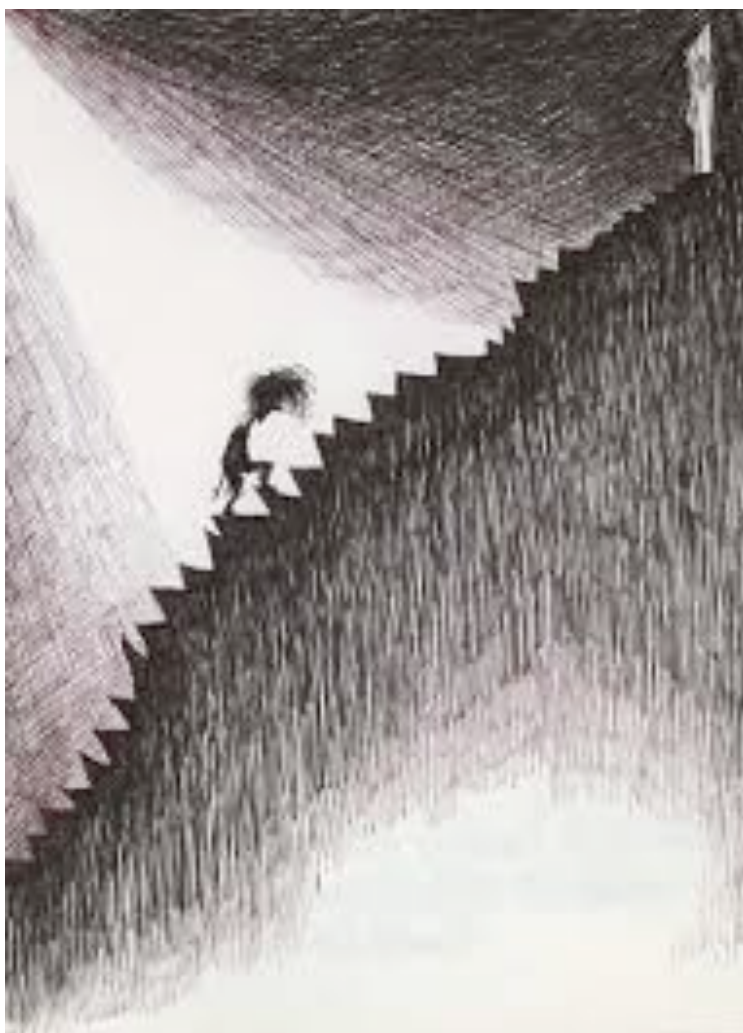
En parallèle, il y aura les nuages dans lequel Hélios s'évade. Dans ce monde ci, nous utiliserons la rétroprojection en 2 dimensions. Dans le cas d'Hélios qui se passionne pour les nuages, nous utiliserons aussi des matières et de l'eau qui seront retro projetés. Il y aura aussi une géographie très proche de celle du travail d'Escher, plutôt géométrique. L'aventure, je l'imagine comme celle que vit Alice dans son pays des merveilles, habités par des êtres étranges et loufoques et dans lequel elle n'a de cesse de lutter pour s'adapter et s'intégrer. Tout comme Alice, Hélios doit lutter pour s'intégrer et trouver sa place, et il va peu à peu trouver des clefs pour s'adapter à notre monde.

La musique sera au cœur du propos et sera importante pour faire le lien entre les 2 mondes. Evidemment ici aussi l'eau sera une base de travail. Nous jouerons sur l'aller-retour entre les 2 mondes : un monde du rêve et un monde du réel. Comme lorsque nous nous réveillons et que nous découvrons que le bateau qu'on entendait au loin n'était autre que la tondeuse du voisin.

A la fin de l'histoire, Hélios et son père auront chacun appris et se seront un peu rapprochés.

« - *Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, par où je dois m'en aller d'ici ?*
- *Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller.*
- *Peu importe l'endroit...*
- *En ce cas, peu importe la route que tu prendras.*
- *... pourvu que j'arrive quelque part », ajouta Alice en guise d'explication.*
- *Oh, tu ne manqueras pas d'arriver quelque part, si tu marches assez longtemps. »*

Lewis Carroll, *Alice aux pays des merveilles*



Dessin Tim Burton-Etude pour Vincent.

SCENOGRAPHIE ET MARIONNETTES

J'imagine une scénographie basée sur des couches de tulles clairs. Parfois ces tulles seront tendus et formeront des murs utilisables comme écran de projection. D'autres fois ils seront semblables à des rideaux qui prennent le vent et créent un passage. J'imagine aussi des zones de jeu délimité au sol par un marquage ou des moquettes qui puissent aussi délimiter une zone de jeu d'une autre (plusieurs carrés de moquette par exemple)

Pour les marionnettes, il y aura deux dimensions différentes. Les marionnettes représentant le monde réel (Hélios, son père, la soignante) seront en volume, et les personnages venus du monde imaginaire de Christopher en aplat.

Pour les marionnettes en volume : La marionnette de Hélios celle de la soignante et de son père seront construites pour permettre des postures figées, comme des photos arrêtées d'un moment. Ainsi, je voudrais pouvoir jouer avec l'idée de reconstitutions de moments vécus: une dispute, une chute...

Pour les marionnettes en aplat, elles seront traitées comme dans un spectacle d'ombre et pourront évoluer sur les murs blancs.

Dans son monde, la marionnette de Hélios sera reproduite à différentes tailles, et sera construite dans des matériaux différents (transparent, papier, aplat de couleur) pour donner à percevoir l'état émotionnel du personnage.

Il arrivera que la marionnette en aplat se retrouve dans le monde réel en volume et inversement. Le père pourra peut-être pénétrer le monde de Hélios et le fils être en aplat dans le monde réel.

CV EQUIPE

Yoann Pencolé- Mise en scène et interprétation

Formé au théâtre gestuel et aux rudiments du clown et du Bouffon, il intègre la 7ème promotion de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette en 2005. Il sort diplômé en juin 2008. Il axe sa recherche dans un travail du mouvement basé sur la relation entre le marionnettiste et l'objet manipulé. En 2009, Il rencontre un maître de marionnette à gaine chinoise, Yeung Fai, dont il va devenir le compagnon. Il va ainsi parfaire son savoir faire technique tant dans la manipulation et la construction que dans l'écriture. Il est interprète et/ou assistant à la mise en scène sur les projets de Yeung Fai : *Hand Stories* (2011), *Blue Jeans* (2013), *Frontières* (2014), *Lifelines* (2015). De 2011 à 2014, il assiste Yeung Fai auprès de la 9ème promotion de l'ESNAM. A partir de 2015, il est aussi interprète et constructeur pour d'autres compagnies en France et à l'étranger: Scopitone et Cie, Théâtre pour 2 mains, Dryfsand (Afrique du Sud). Il a mis en scène son premier spectacle en 2016 : *Landru* qui tournera 2 saisons. En septembre 2019, il crée *Minimal Circus* un projet de Cirque en gaine chinoise à l'attention du jeune public. *Le Roi des Nuages* qu'il créera en octobre 2020 à L'Intervalle sera sa troisième création.

Pauline Thimonnier : Auteure.

Dramaturge et adaptatrice, Pauline Thimonnier a étudié la dramaturgie à l'École Nationale Supérieure du Théâtre National de Strasbourg. Elle poursuit actuellement un doctorat en Etudes Théâtrales à l'Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Explorant la dramaturgie sous toutes ses formes, elle collabore avec des compagnies de théâtre, de marionnettes (Plexus Polaire, Les yeux creux, La Compagnie A, Pierre Tual) et assiste une création d'opéra. Le média radiophonique vient s'ajouter à ses chantiers dramaturgiques. Comme auteure, Pauline a déjà écrit le texte du projet Landru, la première mise en scène de Yoann Pencolé. Le Roi des Nuages sera donc son deuxième texte pour la compagnie.

Fanny Bouffort, assistanat à la mise en scène :

Depuis 2002, Fanny Bouffort développe de manière autodidacte une pratique corporelle variée en se formant auprès de **Jo Lacrosse**, de **Gyohei Zaitzu** - danseur Buto, de **Katja Fleig**, ainsi que de **Serge Tranvouez**. Elle se forme à la mise en scène au cours des ateliers de réalisations du Théâtre du Cercle à Rennes. Au cours de son parcours, Fanny Bouffort est interprète pour plusieurs compagnies théâtrales : La bande à Grimaud, Planches contact- Simon Diard, la **Compagnie Felmur** avec qui elle a fait ses premiers pas sur des textes contemporains mis en scène par **Gweltaz Chauviré**, et la **Compagnie Zusvex dirigée par Marie Bout** dont elle est devenue artiste associée. Petit à petit, elle s'intéresse aux formes marionnettiques et au théâtre d'objets. Elle se forme sur le terrain auprès des marionnettistes Pierre Tual et Yoann Pencolé et à l'occasion de formations théâtre d'objets auprès du Théâtre de cuisine, Vélo théâtre et Cie Gare centrale. Elle crée son premier spectacle à l'attention du jeune public *20 à 30 000 jours* en 2015. Projet se situant à la croisée du récit et du théâtre d'objets ou paysages d'objets. Elle travaille aujourd'hui sur une nouvelle création *l'Appel du Dehors*, qui a vu le jour en octobre 2019.

Antonin Lebrun : construction, jeu et manipulation

Originaire de Bretagne, Antonin a d'abord travaillé avec différentes compagnies régionales, et s'est formé au jeu de comédien au Conservatoire National d'Art Dramatique de Brest. Il se consacre parallèlement à un travail d'illustrateur de bandes dessinées. Il synthétisera ces disciplines en intégrant, en 2005, l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) à Charleville-Mézières. C'est là qu'il rencontrera Yoann Pencolé. En mars 2010, Antonin revient à Brest et fonde La Compagnie Les Yeux Creux. Il y crée "La Maison Des Morts" de Philippe Minyana, « Choses » un spectacle psychédélique pour le plus jeune âge, et dernièrement « Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz » de Sylvain Levey. Par ailleurs, il continue de travailler pour d'autres compagnies comme constructeur, regard extérieur, comédien, peintre, et marionnettiste.

Kristina Dementeva : Jeu et manipulation

Kristina est originaire de Biélorussie. Après des études à l'académie des Arts de Minsk et une école de Chant chorale à St Petersburg, Kristina intègre la 10ème promotion de l'ESNAM dont elle sort diplômée en 2017. Elle a travaillé comme comédienne et marionnettiste avec Berangère Vantuso pour

le projet de fin d'étude *Le cercle de Craie Caucasien* et pour la Cie Pupella Noguès pour Gula Ben sorti en Novembre 2018. Elle sortira son premier spectacle fin 2020 intitulé Alik Krivine avec André Markowicz. Elle travaille aussi sur le projet Chantier Parades avec Pierre Dupont qui sera créé en 2021.

Alexandre Musset : Scénographie et création décor

Pendant 15 ans, il sera le régisseur général du Bob Théâtre et fera toutes les créations de la Compagnie. Au fil des années, son inventivité et sa passion pour le métal l'amène à construire des décors de spectacles, notamment pour des équipes de théâtre d'objet (Scopitone et Cie, Hophophop , etc...) et de marionnettes (Yoann Pencolé) Dans le même temps, il rejoint le collectif Zarmine pour de la décoration événementielle et scénographie. de festivals comme Les Transmusicales à Rennes, Les Vieilles Charrues à Carhaix, Mythos, etc...

Il travaille toujours comme créateur lumière sur certains projets : *Divina* de Scopitone et Cie, *King* de la Compagnie Niclounivis.

Juan Perez Escala : Construction des marionnettes.

Né en 1979 en Argentine, son enfance est bercée par le théâtre et la marionnette. Avec son père comédien il apprend dès son plus jeune âge à fabriquer les marionnettes et à inventer des histoires. Après le lycée des Beaux-arts en Argentine il débarque en France et intègre vite le milieu artistique breton par la rencontre avec la Cie Tro-Héol avec qui il collaborera pendant 3 ans. Fort d'un savoir-faire familial, il crée sa Cie en 2011 et crée plusieurs projets qu'il met en scène et dans lesquels il est l'interprète principal et le manipulateur : *Elliott et les monstres*, *Le songe du Conteur*, *Kazu* Il travaille avec Antonin Lebrun, marionnettiste de la Cie les yeux creux, mettent en scène des spectacles et fabriquent ensemble des marionnettes. Juan travaille également au sein de plusieurs compagnies bretonnes. Il commence une prochaine création qui verra le jour prochainement intitulé *Sueno*.

Anna Le Reun : Costumière et scénographie.

Après une formation de costumière et une expérience dans la haute couture, Anna décide de se tourner vers le modélisme et la création de costume pour le spectacle vivant. Elle travaille pour la Cie du Roi Zizo, Le groupe Vertigo, la compagnie Monstre(s) et la Cie Zusvex. Elle Travaille aussi comme chef costumière pour le Cabaret Moustache.

Pierre Bernert Création Musicale

Musicien de base classique (solfège violon) et guitariste autodidacte, Pierre se forme à la lutherie avant de tout lâcher pour partir sur les routes avec son frère en tant que musicien multi-instrumentiste pour le jeune public pendant une dizaine d'année. Il se forme début 2000 à la MAO et travaille depuis 2008 essentiellement pour le théâtre et la marionnette. En qualité de musicien et de bruiteur, il crée des bandes sons originales pour différents projets théâtraux et joue parfois en direct au plateau (avec la Cie les Yeux Creux, la Nef). Il est, dès 2012, associé à différents projets comme comédien et marionnettiste (avec la Cie Les Yeux Creux et la Cie Zusvex). En 2013, il fonde la Compagnie La Trouée avec Juliette Belliard avec laquelle il crée différents projets (*Les Affreux*, *Les Quatrains*) entre musique et marionnettes. En 2016, il incarne Landru dans le projet du même nom mis en scène par Yoann Pencolé. Il est le musicien Pour le spectacle *Minimal Circus* et Le Roi des Nuages sera donc sa troisième collaboration avec la Compagnie Zusvex.

Hélène Barreau: Regard sur la manipulation.

Après une formation plastique en Arts Appliqués suivie d'une autre en jeu d'acteur, elle intègre la 9ème promotion de l'ENSAM (Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette) où elle n'a de cesse de questionner le rapport de la matière au jeu.

Elle obtient son diplôme à 24 ans en 2014.

Elle collabore depuis avec différentes compagnies, en construction autant qu'en jeu et mène ses propres recherches.

Son travail de construction l'amène actuellement à chercher autour du réalisme et de sa confrontation au réel, ainsi que du côté de l'immédiateté du rapport à la matière, de sa transformation et du geste même de la construction.

INSPIRATIONS

Livres/ BD :

- *Max et les Maximonstres* de Maurice Sendak
- *Alice au Pays des merveilles* de Lewis Carroll
- *La chasse auw Snarks* de Lewis Carrol
- *Le bizarre incident du chien pendant la nuit* de Mark Haddon
- *L'enfant à la fenêtre* de Anne-Gaëlle Frejz
- *Le petit prince cannibale* de Françoise Lefèvre
- *Laissez entrer les idiots* de Kamran Nazeer
- *Si on me touche je n'existe plus* de Donna Williams
- *La règle d'or du cache cache* de Christophe Honoré
- *Mon ami Ben* de Julia Romp
- *L'enfant cheval* de Rupert Isaacson
- *L'ascension du haut Mal* de David B.

Visuels/ videos

- *Photos* de Gilbert Garçin
- Film d'animation *Vincent* de Tim Burton
- Dessins de *Monstres* de John Keene Mortensen
- Film d'animation *Mon petit frère de la lune* de Frédéric Philibert
- Film d'animation *Mary et Max* d'Adam Elliot

COPRODUCTION : L'Intervalle- Noyal sur vilaine/ Le Sablier-Dives/ Lillico- Rennes/ Le Bouffou théâtre-Hennebont/ Le TMG-Genève/ Méliscènes-Auray/Studio théâtre Stains/ département de la Seine Saint Denis.

SOUTIEN : DRAC Bretagne/Rennes métropole/ Réseau Ancre/ Institut International des Arts de la Marionnette.

REMERCIEMENT :Mouffetard-Paris/Au bout du plongeur/CSTC Guillaume Regnier-Rennes.

PRÉACHATS Saison 2020-2021:

-15-16 octobre 2020 centre culturel l'Intervalle Noyal sur Vilaine/ en partenariat avec le Festival Marmaille. (4 représentations)

-Fin octobre 2020 : Les Salles Mômes / Hennebont. (3 représentations)

-12-22 Novembre 2020: TMG à Genève/ Suisse (16 représentations)

-11-15 Janvier 2021 : Scène nationale 61- (6 représentations)

-11-12 Février 2021: La Paillette de Rennes (2 ou 3 représentations)

-17-18 Février 2021: Maison du Théâtre de Brest (3 représentations)

- Mars 2011 Festival *Méliscènes* Auray (2 représentations)

- Avril 2021 (1ère quinzaine) : Studio Théâtre de Stains (2 représentations)

- Mai 2021 : Mouffetard/ Biennale des Arts de la Marionnette/ Paris.(3 représentations)

-Juillet 2021: Festival RECIDIVES Dives sur Mer. (3 représentations)

Ce spectacle est éligible au dispositif d'aide à la diffusion interrégionale Avis de tournées 2020-2021



Administratrice de production

Justine LE JONCOUR

justine@armada-productions.com

+33-6-68-60-32-02

Contact artistique/Préachats

Yoann PENCOLÉ

yoannpencole@yahoo.fr

+33-6-62-71-51-50

Site : zusvex.com